05 1991

0 2 8

ТУ–19–241–82

8

3

студия
ДИАФИЛЬМ

04—2—003

НЕМЕЦКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ

СКУЛЬПТУРА XIII ВЕКА

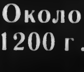
В небольшой церкви саксонского города Хальберштадта сохранились образцы ранней немецкой готической скульптуры, исполненной в дереве и камне.

Перед алтарем «парит» свободно подвешенный на цепях огромный деревянный крест с фигурой распятого Христа (ок. 1200 г.). Этот способ подвески осуществлялся только в Германии в XIII— XVI вв.

Церковь Богоматери.
Интерьер XII—XV вв.

Богоматерь.

Около
1200 г.

Апостол Андрей.

На двух оградах хора в той же церкви находятся рельефные фигуры Христа, Марии и двенадцати апостолов. Они выполнены почти в натуральную величину из светлого песчаника. Художнику удалось передать торжественность поз сидящих, а также подчеркнуть индивидуальность каждого из них.

Изображая Богоматерь, он вынужден был считаться с традиционным представлением о ее облике, но одновременно воплотил и идеал народной красоты. Индивидуален и облик апостола Андрея.

Распятие.
Около 1220 г.

Множество статуй XIII—XVI вв. сохранилось в Хальберштадтском соборе—одном из классических храмов немецкой готики. Центральный памятник—многофигурное Распятие, укрепленное на специальной алтарной стенке (леттнере).

Вопреки традициям XII в., мастер избежал натурализма, передавая физические и душевные муки умирающего Христа. Тема страдания получает возвышенное истолкование и не ужасает нас. Интересен облик Христа, в котором соединились античные и восточные черты.

Фигуры предстоящих из Распятия.

Художник подчеркивает взволнованное состояние участников события — Марии и Иоанна и абсолютное спокойствие херувимов, так мало напоминающих живые существа.

Богоматерь.

Апостол Иоанн.

Фрагменты Распятия.

Скорбь Марии и Иоанна необычно заострена и драматизирована скульптором. Особенно выразительны огромные «говорящие» глаза. Оба персонажа глубоко переживают и в то же время как бы осмысливают происходящее.

Южная ограда Георгиевского хора в соборе св. Петра и св. Георгия в Бамберге.

1-я четверть XIII в.

Скульптурный декор собора в Бамберге создавался почти одновременно двумя артелями мастеров. В их работе отразились самые характерные черты немецкой скульптурной школы XIII в. «Старшей» артелью исполнены рельефы с апостолами и пророками в алтаре Георгиевского хора.

Два апостола.

Два пророка.

Изображенные парами беседующие или спорящие апостолы и пророки держат в руках свитки с собственными текстами. Судя по всему, они обсуждают наиболее трудные для понимания места Ветхого завета.

Мотив диспута позволил представить происходящее как выразительную пантомиму. Подобная трактовка для XIII в. оказалась нелегкой задачей. Ее целью было отождествить образы апостолов и пророков с живыми, импульсивно ведущими себя людьми.

Апостол. Фрагмент.

В изображении пророка Ионы отразилось изучение скульптором натуры. Характерный череп, выдающиеся скулы, тяжелый подбородок свидетельствуют о намерении мастера передать неповторимое в облике человека. С той же целью он подчеркивает внешний контраст между Ионой и его собеседником.

Рельеф с пророком Ионой.

Княжеский портал собора в Бамберге.

2-я четверть XIII в.

Наружное убранство немецких храмов оставалось скупым на протяжении XI—XIII вв. Собор в Бамберге и в этом смысле оказывается памятником уникальным: он имеет не один, а три скульптурных портала. «Младшей» артелью исполнен самый крупный и пышный из них—Княжеский портал.

Страшный суд.

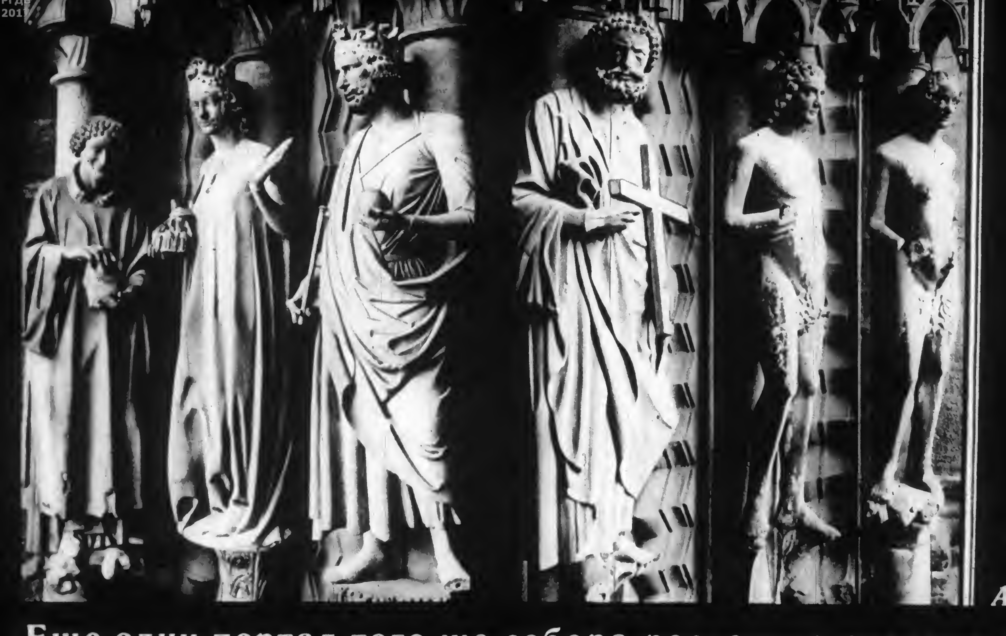
Рельеф тимпана Княжеского портала.

Драматичную сцену «Страшного суда» мастер насытил многими подробностями: например, показал ликование праведников (слева) и раскаяние грешников (справа) перед лицом грозного судьи — Христа.

Статуи Церкви и Синагоги стоят на высоких колоннах по сторонам портала. Согласно традиции они олицетворяют веру истинную (христианство) и веру заблудшую (иудаизм). Мастер превосходно справился со своей задачей (эффектная постановка статуй, идеальные пропорции фигур), но лучше всего ему удалась передача одухотворенности образов.

Церковь. *Синагога.*

Статуи *«Врат Адама»*.

Еще один портал того же собора роскошью отделки напоминает знаменитый портал собора в Реймсе во Франции. На примере фигур Адама и Евы можно убедиться, насколько непривычной оказалась для мастера задача изображения обнаженных людей. Фигуры Адама и Евы кажутся бескостными, а позы—неестественными.

Императрица Кунигунда.

Фрагменты статуй

«Врат Адама».

Император Генрих II.

Император Генрих II и его жена Кунигунда жили в XI в. и были похоронены в этом же соборе. Создатель статуй в XIII в. не думал о портретном сходстве. Благообразность и спокойствие поз отвечали его представлениям об облике коронованных особ.

Мария.

Елизавета.

Статуи Марии и Елизаветы образуют сцену встречи женщин перед рождением их сыновей—Христа и Иоанна Крестителя. Скульптор подчеркивает внешний и внутренний контраст образов, отмечая разницу в их возрасте, человеческом типе, в душевном состоянии.

Елизавета.

Синагога.

Безымянные мастера, работавшие в Бамберге, оказались создателями многих «портретных» шедевров. Образ Синагоги спокоен и поэтичен. По-иному воздействует на нас трагический «пророческий» образ Елизаветы.

Еще один шедевр бамбергской скульптуры—конная статуя рыцаря, помещенная на опорном столбе в интерьере храма. Судя по регалиям, изображен юный король, исследователи предполагают в нем Конрада III, похороненного в соборе (1152). Согласно еще одной версии, Всадник изображает римского императора Константина, утвердившего христианство.

Бамбергский Всадник
стал символом
мужества,
благородства
и человеческого
достоинства.

«Золотые врата» собора во Фрайберге.

Около 1230 г.

Портал собора во Фрайберге перегружен декором, и статуи теряются на нем среди изобилия архитектурных и орнаментальных деталей. Однако искусство резьбы по камню оказалось превосходным, вот почему портал был назван «Золотыми вратами».

На правой стороне портала находятся статуи легендарных библейских предков Богоматери и Христа: Аарона, Вирсавии, Давида и Исайи. При всей уверенности их исполнения статуи выглядят архаичными: фигуры лишены движения, образы—живых эмоций. Зато причудлив и экзотичен мир их окружения (на консолях и капителях).

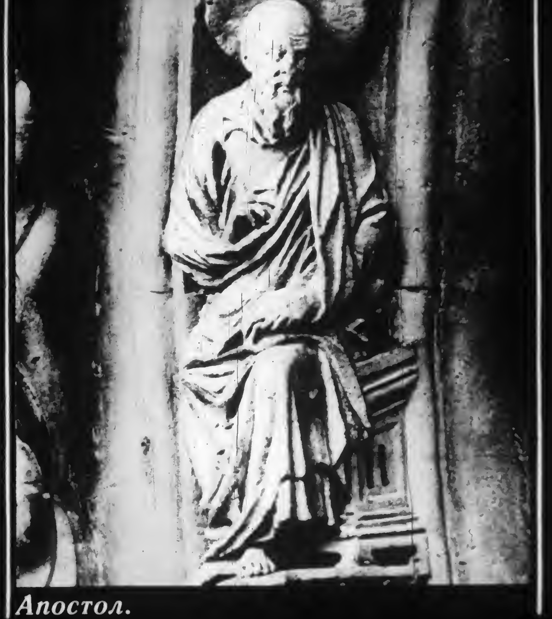
Богоматерь с младенцем на троне.

Сцена поклонения волхвов, занимающая поле тимпана, является главной в декоре «Золотых врат». В центре рельефа изображена Богоматерь на троне, в императорской короне и с шаром (символом власти) в руках, что говорит о ней как о соправительнице Христа.

Воскресающая.

Апостол.

Над тимпаном портала скульптор изобразил сцену «Страшного суда». Интересна фигура Воскресающей. Здесь мастер вновь столкнулся с трудной задачей изображения обнаженного тела. Но теперь она по силам ему, облик и движение обнаженной женщины кажутся естественными.

Один из ранних готических храмов в Германии в XIII в.— собор св. Маврикия в Магдебурге. Скульптура сосредоточена здесь в алтаре и на северном портале.

Статуи св. Маврикия и св. Иннокентия очень характерны для ранней магдебургской скульптуры. Это скорее идолы с грубо намеченными объемами тела и почти бессмысленными лицами-масками. Одежды и головные уборы кажутся не изваянными, а вырезанными на поверхности фигур.

Св. Маврикий и св. Иннокентий.
1-я треть XIII в.

Капитель колонны в алтаре собора в Магдебурге.

1-я треть XIII в.

Символический декор объясним живучестью романской традиции в мышлении скульптора начала XIII в. Из хаоса растительного мира рождаются человеческая фигура, птицы, антропоморфные маски, драконы.

В виде рыцаря в воинских доспехах изображен патрон собора, римский полководец, принявший смерть за проповедь христианства. Св. Маврикий наделен внешностью африканца, в его грубоватом лице читаются ум и человеческое достоинство.

Св. Маврикий.
Середина XIII в.

Благовещение.
Фрагменты статуй.
Середина XIII в.

В одной из алтарных капелл сохранилось «Благовещение», выполненное в камне. В изображении ангела и Марии ощущается некоторая манерность, но одухотворенность обоих персонажей от этого не снижается. Улыбающийся Гавриил относительно редок в «Благовещениях» средневековья, обычно мастера изображали его серьезным.

Девы мудрые.

Середина XIII в.

Одним из шедевров немецкой готики является цикл статуй, размещенных на боковом портале собора. Скульптурный ряд из пяти дев мудрых и пяти неразумных иллюстрирует притчу, в которой осуждается запоздалое раскаяние. Интересно личное отношение мастера к теме притчи. Он явно не симпатизирует злорадному торжеству мудрых дев.

Дева разумная.

Дева неразумная.

Тема истины и заблуждения оказывается для скульптора сложной, волнующей. Искреннее и глубокое раскаяние, по его мнению, оправдывает оступившегося человека. А любое ликование рядом с его горем достойно осуждения.

Художник остался последовательным в своем отношении к девам неразумным. Изображение одной из них стало хрестоматийным примером нравственно чистого и поэтического образа в немецкой скульптуре XIII в.

Девы неразумные.

Девы неразумные внешне ничем не отличаются от дев разумных: все они на одно лицо, в одинаковых платьях и плащах, одного возраста, но эмоциональное состояние каждой из них различно. Возможно, скульптор думал об одном и том же образе, подверженном столь противоречивым, но легко объяснимым для человека состояниям.

Общий вид западного леттнера в соборе в Наумбурге. 1250—1260-е гг.

Традиция отделять хор леттнером от остального пространства храма возникла в средние века. В Германии в XIII в. леттнер стали украшать скульптурой. Один из таких памятников — в соборе св. Петра и св. Павла в Наумбурге, где находятся самые известные произведения готической скульптуры.

На портальном столбе помещена фигура распятого Христа. Мастер создал необычайно емкий трагический образ. Положение статуи в самом центре прохода к алтарю усиливает ее воздействие на зрителя.

36

Богоматерь.

Апостол Иоанн.

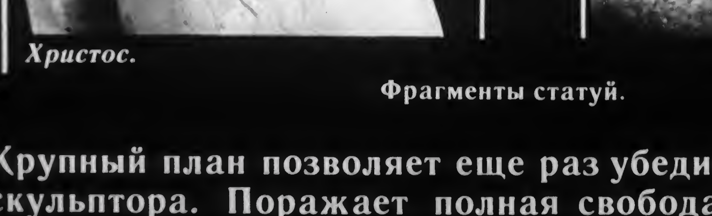
Статуи Богоматери, апостола Иоанна — предстоящие Христу. Художник превосходно владел тайнами психологической характеристики человека и явно тяготел к театрализации в передаче его душевного состояния.

Христос.

Апостол Иоанн.

Фрагменты статуй.

Крупный план позволяет еще раз убедиться в талантливости скульптора. Поражает полная свобода скульптора в обращении с трудным материалом камня, особенно при передаче прядей волос, сложных переплетений венца на голове Христа, мимики Иоанна.

Предательство Иуды.

На леттнере сохранились также четыре рельефа на тему страстей Христа. Каждая из сцен ограничена «рамой» из стрельчатых колонок, сходны и композиции рельефов.

Тайная вечеря.

Чтобы выдержать нужный масштаб фигур в сцене «Тайная вечеря», скульптор исключил из этой композиции более половины апостолов. «Еретической» выглядит и сама трактовка священного сюжета — например, подчеркивается жадность, с которой едят некоторые апостолы.

Скульптурные капители западного леттнера.

Отточенным мастерством отмечено декоративное убранство леттнера. Мастера высокой готики в передаче листвы, орнаментальных мотивов и других деталей ничуть не уступали своим романским предшественникам. Трудно поверить, что эти красивые капители изваяны из камня.

Западный хор в соборе в Наумбурге.

Середина XIII в.

За леттнером, в алтаре собора, расположена галерея с двенадцатью статуями наумбургских правителей — маркграфов. Большинство статуй прекрасно сохранились, на многих уцелела интересная раскраска XIII в.

Герман и Реглинда.

1250—1260-е гг.

Экехард II и Ута
фон Баленштедт.

Нерешительный Герман и мужественный Экехард, лукавая, почти развязная Реглинда и сдержанная красавица Ута — в каждом из портретов мастер передал свое представление об облике правителя или знатной дамы, живших в XI — начале XII в.

Маркграф Экехард II. *Маркграфиня Гербург.*

Фрагменты статуй.

Художник не располагал данными о внешности знатных персон и воплощал идеальный тип, предписанный традицией. И все же немецким скульпторам всегда была присуща тяга к индивидуализации условных портретов, что хорошо видно по этим лицам.

Восточный хор собора в Майссене. 3-я четверть XIII в.

Талантливые мастера, создавшие цикл статуй в Наумбурге, были приглашены затем в город Майссен для отделки местного собора. Они исполнили здесь четыре статуи, парами разместили их на стенах хора.

Император Оттон I и императрица Адельгейд.

Иоанн Евангелист и епископ Донат.

1260—1270-е гг.

У человека, оказавшегося вблизи этих статуй, не может не возникнуть ощущение живой беседы, которую ведут между собой стоящие рядом фигуры и даже обе пары через узкое пространство хора.

Наиболее живой и эмоциональной выглядит императрица Адельгейд, обращающаяся к своему анемичному супругу. Психологическое мастерство художника достигает здесь высочайшего уровня.

Императрица Адельгейд.
Фрагмент статуи.

1260—1270-е гг.

Иоанн Креститель. Богоматерь.

В одной из пристроек к собору сохранились еще три большие каменные статуи XIII в. Они заметно отличаются от статуй хора по мастерству исполнения, но также созданы большим художником. Ими, по существу, завершается зрелый период в развитии немецкой средневековой скульптуры — уникального явления в истории мирового искусства.

КОНЕЦ

Автор *Ю. МАРКИН*
Художник-оформитель *И. ШАТАЛОВА*
Редактор *Л. БЛИНКОВА*

Д—016—89

103062, Москва, Старосадский пер., 7

Черно-белый 0-43